

歌剧合唱排练方法的探索

The Exploration in the Rehearsal of Opera Chorus

■ 郭 伟

本文中所指的歌剧合唱，不是指在音乐会上单独演出的歌剧中的合唱片段，而是指合唱团员们作为参演成员，协同其他的艺术家把整部歌剧完整地呈现在舞台上。这里所指的合唱是整部歌剧中的一部分，与其他的艺术元素共同配合来完成整部歌剧的创演。基于

此，笔者针对歌剧合唱的特殊性，将自己在实践中总结的一些排练心得与同行们共同探讨。

一、排练前的先期工作

合唱指挥在进行前期排练的时候是有压力的。因为最后验收工作成绩的往往是有名望的大指

挥家和大导演，所以工作时必须格外地认真仔细。前期排练过程中的任何一个错误或者是疏忽都有可能成为最后合成时的隐患。如果因为合唱部分的问题而耽误排练的进程造成人力和财力的浪费，甚至直接影响演出的质量，那么合唱指挥是负有一定责任的。

笔者认为,合唱指挥在排练开始之前,应该与最后演出时的歌剧指挥取得良好的沟通,按照歌剧指挥提供的总谱和基本要求进行排练,避免无谓的浪费。合唱指挥直接对合唱团员的读谱和音乐排练负责,在发放乐谱之前一定要做好充分的案头工作,把合唱谱和歌剧总谱进行认真的核对,明确谱面上的所有要求。

如果在不提任何要求的情况下就把歌谱先发给合唱队员自学,是不合适的方法。因为队员自学之后再来排练,指挥往往需花费大量时间纠正团员们自学中养成的错误,且错误习惯一旦养成就很难改掉。正确的方法是,在团员们拿到歌谱的第一时间指挥就要向大家提出正确的学习方法,提示读谱易出错的地方,将错误排除在未形成习惯之前。

二、读谱的学习步骤和方法

1. 统一句法。统一句法体现在两个方面:一是统一乐句,明确呼吸的地方;二是统一每个乐句的逻辑重音。乐曲的进行必须有一定的起伏(特殊情况除外),起伏的最高点为“逻辑重音”。^①先说明一下统一逻辑重音的重要性,例如“我爱你”这句话,重音如果放在不同的字上,表达的侧重点就会有很大差别。因此,合唱指挥对剧情

的充分了解,不仅能对合唱部分的语言逻辑做出合理的安排,还能对整个剧情的发展做出积极的贡献。

2. 诵读歌词。在明确了歌词的正确读音之后,合唱团员要打着指挥图式将歌词按照谱面旋律的节奏念出。念歌词的时候要结合谱面要求体现出强弱,并根据指挥的要求体现出逻辑重音,做到句法准确。合唱团员一边读歌词一边用手打出指挥图式,不但能提高节奏的准确性,而且为学会看指挥动作打下良好的基础。只有学会正确的指挥图式,才能更好地明白指挥的意图,增强与指挥配合的默契程度。

3. 学习旋律。在诵读好歌词的基础之上即可进行旋律的学唱。切记要依据谱面和句法的要求,借助钢琴来轻声学唱,一定要依谱而唱,切不可用听录音模仿的方式来学唱。团员在学唱时仍要打出指挥图式,不能图快,要力求准确,逐渐把在诵读歌词时句法的要求在唱旋律时体现出来,做到理顺、熟练、消化。

三、排练中的常见问题和解决办法

1. 关于看指挥。看指挥是所有参与演唱和演奏的人员必须学会的。所有舞台上的演员在歌剧演出时必须是背唱,并且还要根据

导演的要求进行肢体表演。演员们既要保证表演的连贯性,又要保证音乐上的准确性,这二者很好地融合在一起并非易事。学会如何看指挥就格外重要。笔者认为演员们必须在每个乐句的呼吸之前看指挥,即在下一个乐句开始之前提前一两拍看指挥,太早会影响表演。这样才能保证所有演员在每个乐句开始的时候,在指挥的带领下做到速度的统一、力度的统一和情感的统一。

2. 关于听伴奏。就听伴奏而言,在歌剧合唱中要比在普通音乐会上重要得多。笔者将从以下三个方面阐述听伴奏的重要性:其一,在一般的合唱音乐会上,伴奏通常就是一架钢琴,指挥、合唱团、钢琴伴奏这三者比较容易获得统一。但是在歌剧舞台上情况就不一样了,伴奏往往是交响乐团,音色多样化,听觉效果完全变了。这就要求合唱团在平时排练时,在能够与钢琴伴奏密切配合的前提下,一定要反复感受乐队伴奏的音响。如果有条件可以请乐团把合唱部分的伴奏录下来,在与乐队合排之前放给合唱团员们听。合唱指挥可以根据乐队伴奏的实际音响效果,找到与各个声部配合的窍门。比如,听着乐队里某一样乐器更容易找到自己声部的音高,以及哪种乐器和自己声部旋律相同等。

其二，合唱团员们在舞台上如果是边唱边演，不会一直盯着指挥。所以在看指挥之余，听伴奏的能力就显得至关重要了，合唱团员们只有和乐队保持高度的一致才算合格。其三，交响乐团的特殊性也决定了听的重要性。八十多人的乐团和指挥的关系与一架钢琴或合唱团和指挥的关系是完全不同的。乐团一旦全体奏响，尤其是在演奏较快速的片段时，乐手们都在目不转睛地盯着乐谱，此时指挥就很难去调整乐团的速度。这就像火车司机很难一下停住飞奔的列车一样，即便速度不合适也只能跟着一起走下去。对指挥而言，也只能等到下一个有明显节奏变换的地方才能重新掌控乐团。这就是说，指挥往往也是听着乐团跟着走，那么对于台上的合唱团员来说，就更要听乐团的伴奏了。

3. 关于速度。合唱指挥在进行前期排练的时候，一定不要盲目决定作品的速度或按照自己理解的速度反复练习，因为最终的指挥不是合唱指挥，且合唱团员一旦习惯了一种速度会很难改变，即便能改变也会觉得很不舒服。不同的指挥在指挥同一部作品的时候，速度往往不同，有时候差别还很大；同一个指挥在不同的时间指挥同一部作品，速度也会有差别；歌剧指挥有时候也会接受导演的建议，将

某个片段改变速度。因此，速度的选择成了合唱团的难题。针对这个问题，笔者的经验是：在合唱团员把作品唱熟练了之后，尝试用不同的速度反复练习，可以比通常的速度快一些或慢一些。当然尝试不同的速度也要在合理的范围之内，没必要把慢板的作品用快板来尝试。当合唱团有了这些准备之后，再更换指挥时就能很快适应了。

4. 关于衔接。所谓衔接，就是指合唱指挥在排练的时候，一定要让合唱团充分了解自己演唱部分前后的音乐和剧情是如何进行衔接的。不能在学唱时只是孤立地学会自己的声部，而对前后音乐和剧情一无所知。笔者认为：如果是由合唱团独立完成的歌剧片段，就要让大家了解合唱进入之前的音乐和剧情；如果是由独唱者与合唱团共同配合完成的片段，比如合唱与独唱交替进行或是在大段的独唱中突然加入一句合唱，合唱指挥就必须学会周围的唱段，在排练的时候要填充相关部分，使合唱团员熟悉音乐的环境，帮助其准确地进入。总之，根据剧目剧情的不同，合唱会被作曲家安排在不同的情景中，合唱指挥要充分地做好功课，帮助团员们熟悉合唱片段周围的环境。合唱好比整部歌剧中的零件，不但零件本身的质量要过关，还要懂得如何衔接在整体之中。

5. 关于队形。在音乐会形式的合唱里，同一首作品中各个声部在舞台上的位置都是相对固定的，即便有肢体动作，也不会打乱合唱团的大体队形。但是在歌剧中就大不相同了，导演会根据剧情把合唱团员安排在他认为合适的地方，赋予表演的任务。对于大部分合唱团来说，平时的排练队形都是相对固定不变的，甚至周围的队友都是固定不变的，每个人对自己周围的音响已经适应。如果在舞台上突然被打乱会很不适应，习惯了站在女高音旁边的男高音，如果突然和一个女中音站在一起，很有可能就跑调了。厦门爱乐合唱团在与李卫导演合作《帕老爷的婚事》的时候，一会儿被要求快速从舞台上穿过，一会儿被要求站成一排传递道具，一会儿又簇拥在一起。当然无论站在哪里、在表演什么，唱段是必须完成的。所以很多团员会顾此失彼，磨合很久才能恢复应有的合唱音响。如何在排练中解决这个问题，笔者的经验是：在合唱团员唱会了自己的声部以后就要不断地变化排练时的队形，让大家适应身边站着不同的人、聆听不同声部的演唱效果，甚至边走边唱。做到不同声部团员的组合、不同的表演动作都不能影响演唱。这就要求合唱团员要对自己演唱的部分特别熟练，任凭导演怎么变化队形自己的演唱

都如出一辙、准确到位。

6. 关于发声。我们知道合唱的发声都是以高位置的直声为主,轻声也占很大的比重。直声、轻声对于演唱文艺复兴时期的作品、宗教作品、和声性很强的作品无疑是重要的。今天的合唱舞台上各种唱法百花齐放,一两种唱法不能满足所有的审美要求,尤其不能满足歌剧合唱的声音要求。在传统的歌剧中,独唱多是以意大利美声唱法为标准,这样能通过整体共鸣获得较大的音量,让剧场里的观众都能听得清楚。到今天为止,对歌剧声音的审美标准依然沿袭了传统,没有改变。所以,在歌剧的舞台上,合唱也应该追求与独唱一致的意大利“美声”的要求。不然合唱的声音就不能统一在整部歌剧的音色里,音量也不够。当合唱团中每个人的唱法一致了,集体声音也就一致了,也就拥有了合唱的共性。当然这种传统歌剧的唱法对于独唱演员来说都是毕生在追求的过程,对于声乐技能普遍一般的合唱团员来说就更困难了。但是追求的方向不能变,合唱指挥在声乐上一定要坚持意大利“美声”的要求,这就要求合唱指挥要真正懂得美声唱法的各种技能技巧和合唱音色、音响的要求。

7. 关于音乐表现。关于音乐部分的表现,笔者强调夸张和主

动。所谓“夸张”就是要求团员在音乐和表演上要夸张,甚至是过分的表达。无论是咬字吐字还是句法强弱对比都要力求夸张。这一点不同于普通的音乐会合唱,因为歌剧是在舞台之上的表演艺术,和观众交流是有一定距离的,没有像电视镜头那样的特写画面。如果不夸张,观众很难体会到演员情感的变化,剧情信息传递就不充分。还有一点,合唱团员们会在以往普通的合唱音乐会中,从宗教作品或艺术歌曲的合唱经验中获得“无我”和“服从”的心理意识,不习惯夸张。如果不刻意地强调“夸张”和“过分”,很多团员无法实现对已有合唱习惯的突破,获得戏剧性的情感体验。所谓“主动”是指合唱团员要把自己演唱的部分积极主动地表达出来,不能完全依赖指挥的提示。在歌剧演出的过程中,合唱团员们经常是边唱边演,与指挥的交流是有限的。即便是目不转睛地盯住指挥,也不一定就能获得自己所希望得到的信息。因为指挥还要照顾到独唱、乐队等,不太可能把所有的注意力都投放在合唱上。所以合唱团员的“主动”就显得格外重要。每个合唱团员必须要做到心中有数、主动配合。

总而言之,歌剧是一门复杂的综合艺术,是由各个方面配合完成的,包括歌剧指挥、导演、合唱指

挥、独唱演员、交响乐团、合唱团、钢琴艺术指导、舞美、灯光、服装、化妆、道具等,工作量浩大而繁琐。合唱团人数众多,在合作中一定要服从统一安排,对各个部门的工作人员都要尊重和理解。严于律己、理解他人,努力减少在工作中产生的误会和摩擦,共同创造和谐快乐的艺术生产环境,完成好每一次艺术创造的过程,努力追求最好的艺术效果。

注 释:

① 马革顺《合唱学新编》,上海音乐出版社2002年版,第98页。

作者单位:厦门大学艺术学院

(致谢:感谢恩师郑小瑛教授殷切的关心,为我提供了多部歌剧合唱排练的机会,并指导我具体的工作,使我积累了经验;感谢指挥王进先生在歌剧排练过程中给我的帮助和启发;感谢陈言放教授在工作中给予我的关爱和帮助,并对我的论文做出悉心的指导,使我受益匪浅。)